

中國國粹藝術讀本

中石堂

织绣

The Art of
Embroidery

廖 奔◎主编 李宏复◎著

中国文联出版社

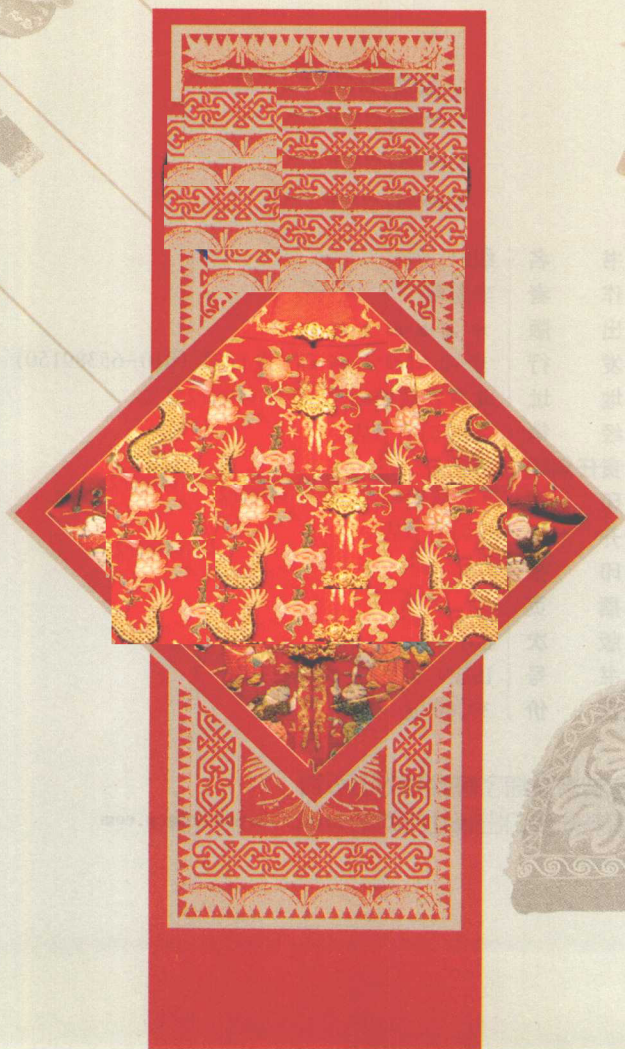
中國國粹藝術讀本

中石齋

织绣

The Art of
Embroidery

廖 奔◎主编 李宏复◎著

中國文聯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

织绣 / 李宏复著. —北京: 中国文联出版社, 2011.2

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-7026-7

I. ①织… II. ①李… III. ①织物—中国—普及读物

②刺绣—中国—普及读物 IV. ①J 523—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 252742 号

书 名	织绣——中国国粹艺术读本
作 者	李宏复
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	曹艺凡
印 刷	北京艺辉印刷有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	12
插 页	1 页
版 次	2011 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-7026-7
定 价	39.80 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主 任：孙家正（文化部部长、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
- 副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
夏 潮（中国文联党组成员、书记处书记）
- 委 员：季国平（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
吴长江（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
邵学敏（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社总编辑）

编纂工作委员会名单

- 主 编：廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
- 执 行 主 编：奚耀华（中国文联出版社总编辑）
- 副 主 编：朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
- 策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
- 音乐类主编：张振涛（中央民族乐团副团长）
- 舞蹈类主编：罗 斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
- 戏曲类主编：傅 谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
- 美术书法类主编：梁 江（中国美术馆副馆长）
- 建筑类主编：刘 托（中国艺术研究院建筑研究所所长）
- 曲艺类主编：姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
- 杂技类主编：傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
- 民间艺术类主编：刘晓璐（中国民协理论研究室主任）
- 项目责任编辑：张海君、宁洪、胡笋、周劲松、冯善雅、曹艺凡

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产名录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等社领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

前言

一、史述篇

1. 织绣文化之曙光——石器时代 6
2. 凝重庄美——殷商西周时代 9
3. 百花齐放——春秋战国织绣 13
4. 繁荣似锦——秦汉织绣 18
5. 多元融合——魏晋南北朝织绣 24
6. 承前启后——隋唐五代织绣 28
7. 典雅、沉静——宋代织绣 32
8. 文化的延续——辽、金织绣 37
9. 喜金之朝——元代织绣 41
10. 宫廷与世俗并重——明代织绣品 45
11. 锦上添花——清代织绣 49

二、贸易篇

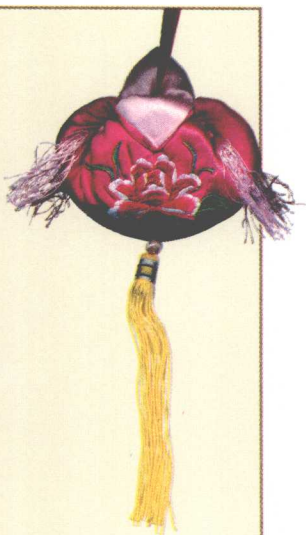
1. 草原丝绸之路 56
2. 沙漠绿洲丝绸之路 60
3. 海上丝绸之路 65

三、遗珍篇

1. 马王堆西汉墓奇珍 70
2. 扶风法门寺地宫藏珍 75

四、流派篇

1. “东方明珠”——苏绣	80
2. “楚汉遗风”——湘绣	84
3. “岭南珍品”——粤绣	88
4. “蜀中之宝”——蜀绣	92
5. “拙中见巧”——民间织绣	96
6. 绚丽巧工的三大名锦	102
7. 锦粲如花的少数民族织锦	107
8. 北方民族织绣	114
9. 南方民族织绣	125
10. 千姿百态、万象皆花的挑花	135

五、名家名作篇

1. 管仲姬与《十八尊者》	142
2. 露香园顾绣	147
3. 沈寿与《雪宦绣谱》	152

六、工艺篇

1. “化蚕桑为穗帛”	158
2. 姹紫嫣红的染织品	161
3. 织机和织造技术	164
4. 刺绣的技法	170

【前言】

“锦绣中华”，在漫漫岁月里曾牵引过多少人的视线和赏兴，激荡过多少人的诗情与画意。中国最早的诗歌集《诗经》的《幽风·七月》中为我们生动地再现了一幅美丽多姿的采桑、养蚕、纺织的美丽画面：

“春日载阳，有鸣仓庚。女执懿筐，遵彼微行，爰求柔桑。……蚕月条桑，取彼斧斨，以伐远扬，猗彼女桑。七月鸣鵙，八月载绩。载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”

这首诗的大意为：迎着春天里暖洋洋的阳光，黄鹂鸟在枝头上唱着动听的歌曲，美丽的采桑姑娘提着深竹筐，沿着田间的羊肠小道缓缓向前，就是要去采摘那嫩嫩的桑叶。……桑月已悄悄来到，人们开始修整桑枝了，

拿来斧子砍掉伸展得太长的枝条，然后把它修整得有理有章，好让新枝嫩芽茁壮成长。七月份到了，伯劳鸟儿开始鸣唱，这样八月份就要缫丝纺线了，染出了黑丝和黄丝，我挑出最漂亮的朱红色的丝，将来好给如意郎君做衣裳啊。中国丝绸业的发达，引起了古代人们的极大兴趣。他们反复吟咏，或颂扬丝织刺绣的精美无比，赞叹印染花纹的艳丽天成；或感叹蚕桑业的发达。中国古代先民用其智慧和追求，在精美的织绣品上充分地展示了他们内心的审美情感。

中国是世界上养蚕、种桑、织丝最早的国家。我国古代劳动人民发明了栽桑养蚕的技术，又在长久的生产实践中，不断地发展和提高，并且先后传播于世界

各国。这是中国人民对世界人民的一项卓越贡献。中国的织绣文化，在世界织绣文化发展史上占有极其重要的地位，其中的织绣品是研究物质文化的重要组成部分。同时，又经过织绣品的物质载体来体现造型艺术、工艺制作、风俗习惯、社会功能、社会等级等，因而又是精神文化和制度文化的具体表现。在人类运用天然纤维的历史中，存在着麻、毛、棉、革等几大动植物原料系统，为什么唯独中国产生了运用蚕丝的现象，这既是人类发现蚕桑的自然规律的结果，也与人们的观念的形成密切相关。中国织绣的历史，是人类创造独特精致的物质生活的历史，也是人类创造高超的技术文明的历史，更是人类积淀着深厚的人文意蕴和艺术精神的历史。

中国织绣，随着生产、技术实践和社会实践的发展，一步一步由原始朴素状态，向高级、广博、完备体系发展。商周时代人们彻底结束了单纯依靠野生桑树和野生蚕茧的时代，掌握了

蚕桑生产的主动权。在殷墟的甲骨文上出现了“蚕”、“桑”、“丝”、“帛”等文字和祭祀蚕神的卜辞，迎来了“锦绣”时代。春秋战国之际，多彩织锦渐趋兴盛，织绣工艺进入成熟阶段，成品达到实用性与装饰性高度合一，不仅有精美织绣，而且有织绣品行销各地，如山东齐鲁的细薄丝织品和五彩绣品闻名全国，有“冠带衣履天下”的比喻。秦汉织绣，因社会大统一后，开始了织绣业的标准化商品生产。汉代在都城长安设织室管理纺、织、染手工业，织绣工艺有了飞跃的进步。随着丝绸之路的开通，促进了中外经济贸易及文化的交流。魏晋南北朝是织绣艺术化的开端。这一时期佛教传入中国，刺绣佛像为供养品风气盛行，以观赏为主的织绣工艺兴起。隋唐五代是一个技术运用和艺术表现综合融会的发展时期，在多元文化冲击下，织绣呈现出前所未有的新兴技术和中西合璧的艺术风采，工艺发展为织绣生活用品以及观赏性艺术品两个方

向。两宋的织绣得到了官方的肯定与统管，绣画成为专业而独立的艺术创作，花鸟绣画达到成熟期。辽金为多民族的融合体，织绣呈现出“兼容并蓄”的文化风格。元代织绣工艺，由于金人用金习俗的延续，加之蒙古统治者的偏好并掠夺得大量黄金，最有特点的加金绣生活用品及装饰品增加。明代于北京、南京分设织染局，因染织技术的精练，发展了多元化的色相彩度色丝。妇人多擅长女红，绣制家庭所需绣品，收藏和鉴赏精妙绣品成为上层社会风尚。这一时期民间顾绣脱离了生活实用成为独立的欣赏工艺。清代为织绣的全盛时期。织绣工艺仍分为官营和民营两种形式，官营集中在南京、苏州和杭州，称为江南三织造，以最精良的技术生产帝王官员用品，因而产生技术水平惊人的作品。城市中出现经营刺绣工艺品的行庄，许多画家参与刺绣画稿设计工作，刺绣品类万千。“钝妇无不巧、恒女无不能”，精致灿烂、各家百花争妍的风格，于全

国各地形成地方特色的刺绣系统，如四大名绣：苏绣(江苏)、蜀绣(四川)、粤绣(广东)、湘绣(湖南)。

中国织绣一直都是以精彩华美见称，不仅是中国各个时期主要的衣着原料之一，也是中国古代对外贸易的重要商品。在公元前5世纪，连结着东西方文明和友谊的丝绸彩带，就不断地通过草原丝绸之路、沙漠绿洲丝绸之路、海上丝绸之路，远销西亚和欧非两洲，极受西方国家的欢迎。古代罗马和埃及都把中国的丝绸看做“光辉夺目、人巧几竭”的珍品，以能穿着这种珍品为荣。据西方历史记载：罗马恺撒大帝曾经穿过一件中国丝袍在剧场观戏，引起全场的羡慕，被当做是绝代的豪华，罗马人甚至称中国人为“丝人”(seres)。许多国家的商人都经营中国的丝绸，因为远途运输，售价极其昂贵，有时每磅丝料的价格，竟高达黄金十二两。直到13世纪以后，中国丝绸仍是西方市场的畅销品。

生活在急速变革的时代，人

们的精力更多地投入学习与工作中，关注的目标往往集中在眼前的事物或对未来的审视上，而对于曾经鲜活地存在于我们日常生活中的一些事物，往往不知不觉地忘却。然而，只要存在记忆，重新审视我们的过去，再回首，就会发现逝去的过去中有许多值得珍惜的财富。我们这一代对自己的文化，可以说是自觉太多、自知太少。主观上，我们常把对自己的自信，对现代生活的疑虑、冷漠，与对传统文化的信心纠缠在一起；我们需要一种“高

尚其事”的胸怀，去生活、去对待自己的文化。客观上，“断了线，又接错线”的现象还很多，断了线是因为言行不一的形式主义仍在延误传统，接错线是因为中西两头都不精到，一味依赖洋框框而又急功近利使然，接线工作，似乎不了解传统比不了解西方问题更严重。人类的文化如一条流动的河流，不断地从过去往现在而流向未来。织绣文化是这流动的河流中一朵小小的浪花，我们通过关注它的过去、现在，去关注它的未来。

一、史述篇

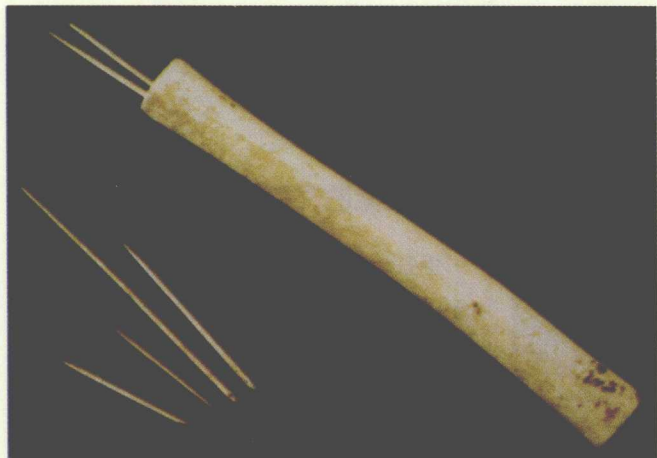
1.【织绣文化之曙光——石器时代】

原始人的工具文明

中国的原始社会时期，当时社会生产力非常低下，人类以采集天然植物的茎、根、果实和猎获野生动物为生，过着“饮血茹毛”的生活，最初身上也没有可以遮挡的东西，也就是说人类经历过一个赤身裸体的时代。随着人类的进一步进化，在猎获大型野兽之后，用打制的刮削器刮剥兽皮，以兽皮作为穿着之物，直到旧石器时代晚期已经懂得使用缝制技术，为人类纺织技艺出现提供了可能。正如战国道家庄子所言：古时候人们不知道穿衣。纵观石器时代人类的衣着历史看，有一个演变发展的过程，从无衣裸体到“衣羽皮”、“衣皮苇”再到穿布衣的时代。在这个过程中，人类的原始思维和观念也发生了变化，从最初以保护身体为主发展到懂

得羞耻而遮挡，再到审美观念的出现。在这种思维、观念发生变化的支撑下，相应的缝制和纺织工具也就诞生了。因此，我们说在人类的服饰与织绣文化的发展历史上，原始人的工具文明起到了开创性的作用。

当人类进入新石器时代以后，随着磨制和钻孔等技术的进一步提高，骨针的发现更加普遍，制作越加精致。在考古学资料中，骨针是一种常见的缝制工具，在许多的文化遗址中都有发现。如仰韶文化的各类遗址中基本上都出土了骨针，为小型动物的肢骨磨制而成，呈细而长的锥形，顶端挖孔。在山东大汶口文化中，发现一种龟甲，为一种奇特的佩戴物，有的内装骨针。在内蒙古阿善文化中，出土骨针筒，内置骨针，骨针分单孔和双孔，针筒呈圆柱形，有的在外部刻重线三角纹。此外，在西辽河

新石器时代阿善文化古针、古针筒

流域的红山文化、长江上游的河姆渡文化、长江中游的大溪文化、黄河上游的马家窑文化、黄河中下游的龙山文化等遗址中，都有骨针出土，形制基本接近，充分说明新石器时代缝制技术的普遍出现，人类已经进入一个服饰发展的新阶段。

在中国古代文献中，关于上古之人经历一个“衣其羽皮”、“而衣皮革”阶段的记载有不少描述。《礼记》载：从前，先王没有宫殿房屋，冬天住在用土垒成的窟中，夏天住在树上木筑的巢室里。那时不会用火加工食物，吃的是草木的果实，鸟兽的肉，喝鸟兽的血，吃它们的皮毛。也没有麻

和丝，用鸟的羽毛和兽的皮革做衣穿。战国时期著名哲学家韩非子也论：古时男子不须耕种，野生的果实就足够食用；妇女不须纺织，禽兽的毛皮就足够穿着。

关于服饰起源的问题，迄今难以解释清楚，但学术界的多数学者认为来自于对身体的保护，或者防御寒冷，也有的学者认为源于人类的羞耻感。前一种观点逐渐被学术界越来越多的人所接受。在旧石器时代，人类主要以采集和狩猎为生，完全依靠攫取自然界的物质来获取生活资料，反映在人类的穿着方面也是如此，并且与各地的生存环境与气候有着密切的关系。分布在寒带和温带地区的人们，为了防寒御冷和保护身体，采摘树叶或刮剥树皮、兽皮来遮盖身体。在热带地区的人们虽然不需要防寒，但为了防御烈日炎炎的酷晒、风雨

袭击和虫蛇咬伤，采取用油脂或泥土涂抹、树叶遮挡等办法来保护身体。这些衣着虽然简陋，但

比起赤身裸体的时代可谓是人类的一大进步，如同火的发明一样具有划时代的伟大意义。

小百科

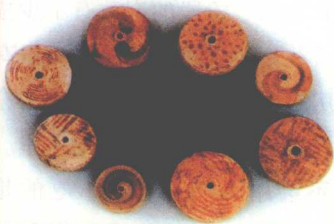
旧石器时代北京山顶洞人骨针

骨针 1983年在辽宁海城小孤山洞

穴遗址中也发现了3件保存完好的骨针，最长的一件长7.74厘米，年代约距今3万年，略早于山顶洞人，但加工技术却高于山顶洞人的骨针，其针孔是先将柄部磨薄，在两面对钻而成。是中国目前迄今最早的骨针遗物。1933年北京周口店龙骨山山顶洞出土了距今1.8万年的旧石器时代

晚期缝纫工具，残长8.2厘米、孔径0.31-0.33厘米，这是中国已发现的时代较早的骨针之一，其针身保存完好，针孔处破裂，针尖锐利，表面有刮磨痕迹。针孔是用尖器刮挖而成。据这件骨针，可推断出山顶洞人已开始利用兽皮、兽筋等材料缝制衣服，抵御严寒。

陶纺轮 1976年在河北磁山遗址出土了距今7千多年的陶纺轮，为现今的中国新石器时代最早的陶纺轮。随着陶纺轮的出土，证明这一时期人类向纺织技术的发明又迈进了一步，为摆脱“衣其羽皮”、“而衣皮苇”的时代创造了良好的条件。在全国各地的文化遗址中，多数都出土了陶质或石质制作的纺轮和其他相关工具。在距今6、7千年的浙江河姆渡文化遗址中，出土了带圆孔的陶制纺轮、骨针、骨管状针、骨梭形器、骨轻轴、木刀、木匕、木梳形器、小木棒等纺织和缝制工具，还出土有许多绳子、苇席等编织物。

新石器时代屈家岭文化陶纺轮

2.【凝重庄美——殷商西周时代】

【丝绸文化发展的初始阶段】

夏、商、周时期是丝绸生产的一个初步发展时期，尤其是丝织技术有了突出的进步，已经能用多种的织纹和彩丝织成十分精美的丝织品。丝绸具有轻盈、舒适、光亮等特性，这在“无私耕私织，共寒其寒”的原始社会中，由全体氏族成员共同生产和使用。进入阶级社会之后，丝织物便成为贵族阶层的奢侈品，桑蚕丝织生产随之受到统治者的重视。《礼记·祭仪》记载：“及良日，夫人纁，三盆手，遂布于三宫夫人，世妇之吉者，使纁。”对纁丝工艺进行了比较详细的描述。同时，在出土的文物中，这一时期的青铜礼器常见蚕的装饰形象，甚至在一些贵族墓葬中随葬的玉

器、青铜器上发现有黏附的丝绸痕迹，说明当时用丝绸包裹器物随葬，来显示贵族阶层的经济实力，也反映了丝绸在中国已经有了初步的发展。

西周的纺织业在蚕桑业大力发展的基础上有了很大进步。《诗经》中有许多诗篇对当时的种桑养蚕都进行了描述，反映出西周王室腹地及周边地区的纺织业繁荣状况。《诗经》中的民歌唱出了邠、卫、郑、魏、唐、秦、曹、邶、鲁等地的纺织业情况，包括今河南省卫辉市、

商后期玉蚕